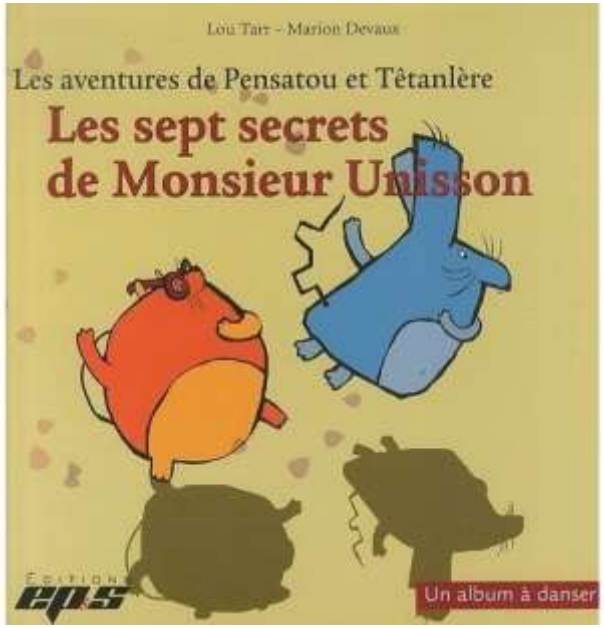
Un album à danser



Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Qu'est-ce qu'un album à danser ?

- Avant tout : un album qui raconte l'aventure de danse de personnages fictifs et qui peut se lire en **épisodes**.

- Démarche pédagogique originale :
  - Mettre en œuvre « pour de vrai » des situations de danse contemporaine en classe.
  - Instaurer des situations fonctionnelles de lecture.
  - Mettre en place des projets motivants de danse
  - Plus généralement, mettre en place des projets dans les disciplines artistiques.
  - Susciter différentes situations de production d'écrits

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Qu'est-ce qu'un album à jouer ?

- Album + livret = aide à l'enseignant ayant peu d'expérience en danse contemporaine mais qui ouvre des pistes à l'enseignant expérimenté.
- Démarche différente d'une approche classique de la danse : investissement et motivation dans des dimensions nouvelles ou complémentaires avec l'album comme support.
- Cohérence dans la globalité du projet
- Mise en réseau de différents champs artistiques

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Mode d'emploi et structure de l'album

Structure de l'album :

- 5 pages de contexte (p3 à 5)
- 2 pages de mode d'emploi (p 8 et 9)
- 18 pages d'entrée dans la danse (p 10 à 27)
- 2 pages de premier jet chorégraphique (p 28 et 29)
- 15 pages de structuration et de composition (p 30 à 45)
- 3 pages de conclusion et d'ouverture (p 46 à 49)

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages de contexte

Faire comprendre le sens du projet aux enfants :

- Identification aux personnages (Pensatou et Têtanlère)
- Leur faire partager avec les héros de l'histoire un plaisir premier et spontané de la danse, un désir de spectacle et le sentiment que l'aide d'un adulte et nécessaire

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages mode d'emploi

Chères souris,
Le 3 octobre,
Je suis heureux de savoir que cette chorégraphie vous a plu. Je fais en tournée et hélas, je ne peux pas venir vous aider.
Néanmoins, je vous prête mon cahier de danse pour enfants. A l'intérieur, vous trouverez sûrement de nouveaux pas de danse.
Mais pour cela, il faut ouvrir les yeux et son cœur de spectateur.
Je vous prête aussi mon appareil photo. Faites des photos. Elles vous aideront à vous souvenir de votre danse. Envoyez-moi celles qui vous sembleront intéressantes.
Amicalement,
Unitton

MODE D'EMPLOI POUR DANSER
1. Lire la règle du jeu ensemble.
2. Jouer au jeu de danse ensemble.
3. Faire deux groupes : les danseurs et les spectateurs.
4. Demander aux spectateurs d'ouvrir leurs yeux et leur cœur.
5. Chercher ensemble les secrets de danse.
POUR TROUVER UN SECRET, IL FAUT CHERCHER CE QUI ATTIRE LES YEUX ET QUI TOUCHE LE CŒUR.
Un bon conseil : posez-vous cette question : « Qu'est-ce qui attire mes yeux et qui touche mon cœur ? »

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages mode d'emploi

Lettre d'Unisson :

→ Il a l'habitude de travailler avec des enfants

→ Elle introduit l'idée de l'appareil photo

Mode d'emploi de l'artiste (Unisson) : description du déroulement d'une séance de danse

Aspects à faire passer :

1. Apprendre quelque chose et chercher à progresser
2. Quête de « ce quelque chose » guidée par les écrits d'Unisson
3. Cahier pour danser mais surtout danser ENSEMBLE
4. Rôle fondamental des spectateurs
5. Respecter le même déroulement général
6. Rôle de l'écrit et des traces

Amener la classe à ouvrir son propre cahier de danse : pour consigner, décrire… les expériences vécues.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages entrée dans la danse

Trois situations de danse :

- Sous forme de jeux
- A partir d'objectifs précis
- Structure en 2 fois 3 pages :

- Jeu de danse (photos) + texte prescriptif
- Les souris ont expérimenté le jeu de l'histoire
- Révélation du secret de M. Unisson sous forme d'une énigme

Il est important de comprendre que le secret d'Unisson est un secret parmi d'autres. Ceux formulés par la classe ont le même statut et ils doivent être conservés dans le cahier de danse.

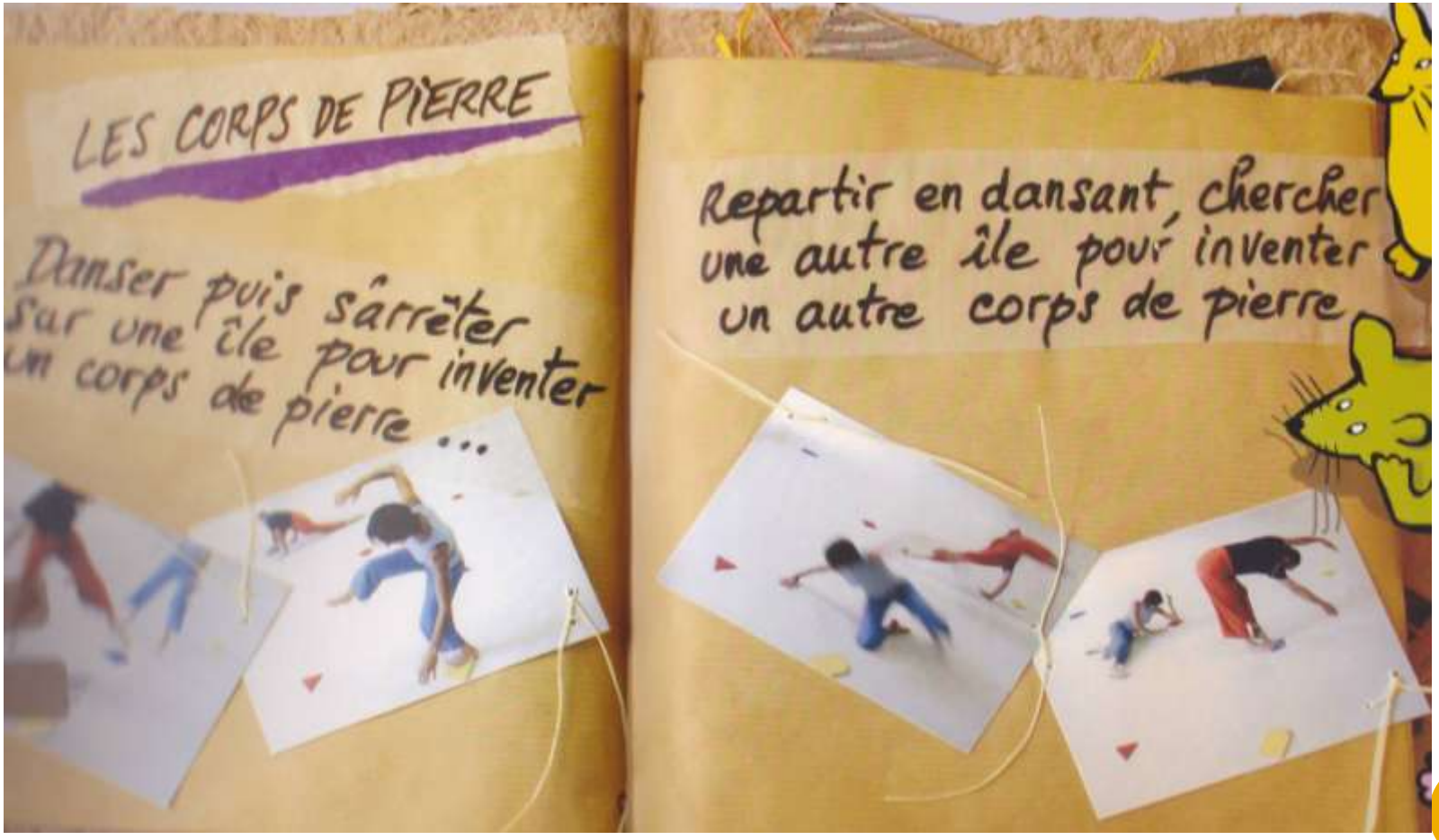
Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages entrée dans la danse

LE VENT MAGIQUE
Il faut être par deux, face à face.
Le premier fait du vent au deuxième.
Le deuxième invente une façon de tomber.
A son tour, il invente une autre façon de faire du vent.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages entrée dans la danse


LES CORPS DE PIERRE
Danser puis s'arrêter sur une île pour inventer un corps de pierre ...
Repartir en dansant, chercher une autre île pour inventer un autre corps de pierre

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages entrée dans la danse

LA MÉMOIRE DES FORMES
Il invente une forme...
Elle l'entoure sans l'enfermer...
Il s'en va doucement sans la toucher. Elle garde sa forme.
A son tour, il l'entoure sans l'enfermer.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

PAGES DE PREMIER JET CHORÉGRAPHIQUE

- Pages charnières : préparation d'un changement

- Orientation vers l'**écriture, la mémorisation et la composition**.
- Premier jet
- Gestion de l'espace et du temps

Le vécu des enfants ne doit pas se limiter au contenu de l'album. Il faut les emmener vers d'autres situations complémentaires. On pourra donc intégrer toutes les situations vécues possibles.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages de structuration et de composition

- Présentation différente : évocation plus que description
- Même structure des 3 doubles pages : présentation du jeu, dialogues à partir de photos, énigme du secret.

Les photos illustrent la situation et non un modèle à reproduire. Les éléments naturels sont ici des clés de compréhension et des incitations destinées à développer l'imaginaire des enfants.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Pages de conclusion et d'ouverture

- Conclusion qui cherche à créer une ouverture
- Il y a plus que 7 secrets (dernière lettre d'Unisson)

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

DEMARCHE GENERALE

- **Alternance** de situations de travail sur l'album et situations d'actions suscitées par l'album

- **Mise en parallèle** entre l'histoire et ce qui sera vécu par les enfants

- Structurellement, certaines pages fonctionnent comme une **unité d'apprentissage**

Ex : pages 10 à 15 (entrée dans la danse : jeu du vent)

- **Découverte double page 10-11, questionnement texte et image et préparation à aller danser.**
- **Page 12 : « bonnes idées/erreurs » → deux possibilités :**

  à lire avant (meilleure compréhension de la règle du jeu) ou après (meilleure compréhension du rapport texte/image)
- **Tout le groupe danse. Les enfants expriment les secrets potentiels du jeu. Consigner ces hypothèses.**
- **Page 13 : cercle des souris**
- **Page 14 : comprendre l'énigme, comparer avec les hypothèses de la classe**
- **Page 15 : confirmation des hypothèses et découverte des « Et si… » ⇨ lien avec la séance suivante ou incitation à produire des modifications du jeu pour les mettre en œuvre lors de la prochaine séance.**

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

DEMARCHE GENERALE

LES DIFFÉRENTS TEMPS D'UNE DÉMARCHE
RELIANT DANSER ET DIRE, LIRE, ÉCRIRE
1 DIRE, LIRE, ÉCRIRE
Découvrir et comprendre les consignes du jeu 1.
L'enseignant(e) aidera la classe à créer un rapport entre textes et images et clarifiera si nécessaire les règles complémentaires pour la future séance de danse.
2 DANSER
Explorer le jeu 1, instaurer une relation entre danseurs et spectateurs, émettre des hypothèses sur les secrets possibles.
L'enseignant(e) créera le climat de confiance nécessaire, le regard positif sur les autres et aidera à conserver ce qui s'est dit.
Recueil des hypothèses dans le cahier collectif de la classe.
Prise de photos des enfants, « mise en mots » des photos et collage (après les avoir légendées) dans le cahier collectif de la classe.
3 DIRE, LIRE, ÉCRIRE
Découvrir et comprendre la page des « photos des souris ».
L'enseignant(e) mettra en évidence les bonnes idées et les erreurs des souris et aidera à les mettre en parallèle avec ce qui a été vécu pendant la séance de danse.
4 DIRE, LIRE, ÉCRIRE
Découvrir et comprendre la page du secret par les souris et celle de la découverte de l'énigme de M. Unisson par Tâtonlère.
L'enseignant(e) mettra en rapport la pensée de Tâtonlère, l'écrit du cahier et le vécu de la classe pour aider à en dégager le sens.
5 DIRE, LIRE, ÉCRIRE
Découvrir et comprendre la page des « photos des souris ».
L'enseignant(e) mettra en évidence les bonnes idées et les erreurs des souris et aidera à les mettre en parallèle avec ce qui a été vécu pendant la séance de danse.
Expression des « Et si... » de la classe.
6 DANSER
Essayer les « Et si . . . » du jeu 1 (variantes possibles proposées par l'album ou exprimées par les enfants).
L'enseignant(e) mettra en évidence ce qui change dans la danse avec ces variantes et aidera à conserver de nouveaux secrets.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Objectifs et situations de danse

L'enfant **danse**, il doit apprendre :

- À improviser
- À transformer un geste habituel
- À entrer en relation

L'enfant **compose**, il doit apprendre :

- À réaliser un phrasé dansé
- À choisir dans la diversité de ses expériences de danse
- À prélever dans la danse des autres ou dans des œuvres chorégraphiques
- À réaliser des moments chorégraphiques

L'enfant **communique**, il doit apprendre :

- À construire et mémoriser des relations avec les autres
- À formuler un point de vue sensible sur la danse des autres

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Objectifs opérationnels et situations proposées

L'album présente 7 situations de danse donc 7 inducteurs (départ et support de jeu)

Cette activité ludique génère des apprentissages.

Progression en 3 étapes :

Entrer dans la danse : 3 situations (le vent magique, les corps de pierre, la mémoire des formes)

Construire un premier jet chorégraphique : 1 situation (la grande danse des souris)

Structurer, mémoriser et composer : 3 situations (un chemin de danse, l'énergie d'une phrase, notre signature de danse)

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Etape 1 : entrer dans la danse

Le vent magique	Varier ou maintenir une vitesse pour créer des contrastes : savoir utiliser la lenteur	-Pour éviter la réaction spontanée de course -Motivation qui consiste à chuter, aller au sol -Premier type de relation : chacun son tour -Le mouvement de l'un déclenche celui de l'autre -Activité du faire semblant -Ralentir le mouvement
Les corps de pierre	S'arrêter pour créer une forme lisible : savoir garder une direction et s'arrêter	-Donner une direction aux déplacements -Aller à un endroit précis (île) -Amener les enfants à vivre d'autres expériences sensorielles (immobilité) -Prise d'informations sur la position du corps et sur sa localisation dans l'espace de danse -trajet d'île en île = début et fin
La mémoire des formes	Accepter le contact pour jouer et dialoguer : savoir écouter et prendre en compte les propositions de l'autre	-Réinvestissement des situations précédentes avec relation d'intimité avec l'autre

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Etape 2 : construire un premier jet chorégraphique

La grande danse des souris	Partager un temps et un espace collectifs de danse à partir de règles de réalisation simples	-Construire une danse de groupe à partir de situations vécues -Que faisons-nous? Actions, modes de déplacements -Où allons-nous? Trajets, repères -Quelle qualité a notre danse? Vitesses, contrastes -Avec qui? partenaires

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Etape 3 : Structurer, mémoriser et composer

Un chemin de danse	Mémoriser une phrase dansée pour la conserver : savoir écrire une phrase de danse	-Comprendre ce qu'est une phrase de danse (chemin) -Traces : calligraphie, vers l'écriture (+aspect sensoriel déjà vécu par l'enfant) -Matérialiser début et fin du chemin (aide)
L'énergie d'une phrase	Savoir répéter ou modifier une phrase de danse : savoir créer des contrastes, des variations dans une phrase que l'on a créée	-2 termes particuliers : phrase et énergie -verbes d'action simples : tourner, s'arrêter, se déplacer… -créer la phrase à partir de ces verbes (début et fin) puis l'interpréter avec une énergie choisie -évolution de la qualité et de la durée du mouvement (danseur et spectateur)
Notre signature de danse	Communiquer pour faire ensemble : savoir danser à l'unisson une phrase créée collectivement	-réaliser les mêmes mouvements avec la même énergie, les mêmes orientations et en se déplaçant dans la même direction -composer une signature de danse à partir d'une phrase courte (réinvestissement des expériences, des secrets) -composer une signature de groupe (3 à 5 enfants)

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Rapports entre l'individu et le groupe

Il faut faire danser les enfants à l'école parce que la danse sert à revendiquer sa propre signature.

Sur le plan relationnel, l'évolution des rapports de l'enfant au groupe en danse peut être illustrée par :

Nous : plaisir de faire ensemble – rallier, relier les uns aux autres

Je : construire, conforter la confiance en soi

Tu : entrer en relation proche – communiquer, s'écouter pour faire avec

Ils : développer le rapport entre l'expression de soi et l'impression ressentie par les autres (spectateurs)

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Rapports entre danse et musique

Toutes les musiques sont possibles

Faire découvrir des musiques

Evolution :

De l'utilisation des inducteurs (jeu du vent…) vers une relation de plus en plus fine entre le mouvement et la musique.

Enrichissement réciproque de l'un par l'autre : musicalités des formes sonores et des formes corporelles.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Rituels d'entrée dans la danse

Fonctions du rituel :

- Mobiliser l'attention des enfants (chaussettes, pieds nus, ballerines)
- Musique ou silence

Ils permettent à la classe d'entrer dans la danse et de créer les conditions d'écoute

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Rituels d'entrée dans la danse

Collectifs en cercle

Organisation générale : 1 cercle, 1 meneur

Danse des mains	L'énergie qui passe	Collé/décollé	Le bonjour répété	Le grand regard	Un unisson de bonjours
Utiliser la lenteur	Conserver une direction et s'arrêter	Écouter et prendre en compte les propositions de l'autre	Mémoriser une phrase de danse	Communiquer pour faire ensemble	Réaliser une phrase ensemble
Départ main sur les cuisses. Attendre le silence L'enseignant fait une danse des mains, lente, avec ampleur. Les enfants imitent. Fin marquée par le retour des mains sur les cuisses. Puis c'est un enfant qui mène la danse.	L'enseignant commence par une phrase dansée qui l'amène à toucher l'enfant à sa droite. Dès le contact établi, celui-ci danse et touche son voisin de droite. Variantes possibles: départs multiples, vitesses différentes, niveaux de contact…	L'enseignant commence par une phrase dansée qui l'amène à s'immobiliser devant son voisin de droite puis il le touche et tous deux restent pétrifiés quelques secondes. Puis l'enseignant regagne sa place en dansant tandis que l'enfant danse vers le camarade de droite…	L'enseignant commence par une phrase dansée qui l'amène devant un enfant et lui donne son « bonjour de danse ». Celui-ci lui rend son bonjour en répétant la séquence de danse. L'enseignant prend la place de l'enfant qui va dire bonjour à un autre.	Idem que 1 mais les enfants disposés en cercle ne regardent pas vers le centre. Perte de vue de la totalité du groupe mais conservation d'une partie. Au début, on fait étendre les 2 bras pour que l'enfant perçoive ses mains au maximum.	Idem que 4 mais l'enfant n 1 va dire bonjour au n 2 qui répète une première fois puis le n 1 se retourne et les 2 enfants répètent à l'unisson. Puis le n 2 passe devant et deuxième danse à l'unisson.

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Rituels d'entrée dans la danse

Collectifs en déplacement

Organisation générale : occupation de l'espace en ordre dispersé

Si l'un de nous s'arrête	Un rythme collectif	Occuper l'espace de danse	Guider l'autre en aveugle
Partager un temps et un espace collectifs de danse à partir de règles simples	Partager un temps et un espace collectifs de danse à partir de règles de réalisation simples	Partager un temps et un espace collectifs de danse à partir de règles de réalisation simples	Accepter le contact pour jouer et dialoguer
Les enfants se déplacent en ordre dispersé. Si un enfant s'arrête, les autres l'imitent jusqu'à ce que tous s'immobilisent. Puis dès qu'un enfant repart, les autre se mettent en marche.	Chaque enfant choisit son rythme, sa vitesse de marche. Ce qui engendre un brouhaha. Le rôle de l'enseignant est d'en faire baisser l'intensité pour que le groupe s'accorde de façon à obtenir un unisson. On le maintient quelques instant puis chacun repart comme il l'entend.	Départ en ordre dispersé, marche lente. On détermine une règle d'occupation de l'espace : se regrouper pour occuper le + petite portion au centre de la salle puis s'écarter pour atteindre les extrémités. Chacun est libre de ses trajets pourvu qu'il respecte la règle. Un signal peut être donné par l'enseignant au début mais le but est que la classe y parvienne seule.	Les enfants sont par 2. Un a les yeux fermés, l'autre le guide. Déplacements en silence. Faire varier les contacts. L'intérêt de la relation est d'être non verbale

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Rituels d'entrée dans la danse

Rituels d'espace intérieur

Organisation générale : seul ou à deux (entrée ou fin de séance)

<table>
<tr><th colspan="2">Se masser</th><th colspan="2">Se relâcher</th></tr>
<tr><td colspan="2">Automassage du visage, des pieds, des jambes…
On s'appuie sur l'énoncé de différents verbes : effleurer, essuyer, caresser, tapoter…</td><td colspan="2">Les enfants sont allongés au sol, immobiles.
Prendre conscience de l'empreinte laissée au sol. Puis changement lente de position afin d'instaurer de nouveaux contacts.</td></tr>
<tr><td>À deux face à face ou dos à dos : chacun agissant sur le corps de l'autre en simultané.
Debout, au sol…</td><td>Utiliser une balle comme intermédiaire</td><td>À deux, l'un agit sur le corps de l'autre et provoque ainsi le changement de position.
Celui qui est manipulé est invité à se relâcher le plus possible, à abandonner tout son poids.</td><td>Évolution plus dansée (musique)</td></tr>
</table>

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

De la danse en dehors de l'album

Trois façons de mener un tel projet de danse

1. Projet de danse avant la découverte de l'album
2. Projet qui commence avec l'album
3. Utiliser seulement les situations proposées par l'album

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

De la danse en dehors de l'album

Objectifs et situations proposées hors album	Objectifs et situations proposées dans l'album
Séquence 0 Objectif : s'engager dans sa danse à partir de ce que l'on sait faire. Situation « décrochée » 1 : « danser et faire danser »	**Séquence 1** Objectif : varier ou maintenir une énergie pour créer des contrastes. Situation 1 : « le vent magique » (p. 10-11)
Séquence 2 Objectif : associer et dissocier sa danse et la musique proposée. Situation « décrochée » 2 : « musique et silence »	**Séquence 3** Objectif : s'arrêter pour créer une forme lisible. Situation 2 : « les corps de pierre » (p. 16-17)
Séquence 4 Objectif : jouer et dialoguer au travers de sa danse. Situation « décrochée » 3 : « les crayons »	**Séquence 5** Objectif : accepter le contact pour jouer et dialoguer. Situation 3 : « la mémoire des formes » (p. 22-23)
Séquence 6 Objectif : donner une orientation dans l'espace à sa danse. Situation « décrochée » 4 : « l'initiale de mon prénom »	**Séquence 7** Objectif : partager un temps et un espace collectifs de danse à partir de règles de réalisation simples. Situation 4 : « la grande danse des souris » (p. 28)

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy

Maitrise de la langue

Les écrits collectifs : le cahier de danse

- Les secrets de la classe
- Nos bonnes idées
- Les « Et si… »
- Les écrits chorégraphiques
- Les règles
- Les lectures d'œuvres chorégraphiques
- Les relations avec les autres arts
- Les écrits de correspondance
- Les écrits poétiques

Les écrits individuels

Géry Brier CPAIEN Douai-Cuincy